

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Драматургия современной пьесы»

Наименование ОПОП: Кинодраматург
Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: драматургии и киноведения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академ. час. / 6 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 102,9 час.
самостоятельная работа: 113,1 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	6,7
опрос	7
посещение учебных занятий	6,7
тест	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6
экзамен	7

Рабочая программа дисциплины «Драматургия современной пьесы» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматург» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Соломкина Т. А., доцент кафедры драматургии и киноведения, канд. искусствоведения
Федорова А.А., доцент кафедры драматургии и киноведения

Рецензент(ы):

Попов В.Г., председатель «Союза писателей Санкт-Петербурга», Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

1. Получение научных представлений о сущности и структуре современного драматического произведения, законов его построения.
2. Приобретение навыков по написанию пьесы.

Задачи дисциплины:

1. Изучить закономерности современной драмы как рода литературы.
2. Изучить закономерности современной драмы как произведения для театра.
3. Сформировать навыки написания драматического произведения.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Анализ пьесы

Драматургия телесериала

Живопись и кино

Анализ фильма

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Изобразительное решение фильма

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

Сериальная форма фильма

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные произведения драматургии, владея всеми средствами художественной выразительности кино-, теле- и других экранных искусств.

ПК-2.1 — Применяет основные приемы анализа современного драматического текста для создания собственных кино - телесценариев, находит и отражает основные конфликты современности в создаваемых драматургических произведениях.

Знает: специфику выразительных средств современной драматургии

Умеет: использовать новые тенденции современной драматургии в собственной работе

Владеет: навыками интерпретации текстов современной драматургии

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии и искусстве в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.

ПК-4.1 — Анализирует различные виды произведений, используя знания основ теории и практики в области драматургии и искусства в целом.

Знает: основные принципы функционирования драматургии и искусства в целом

Умеет: анализировать различные виды театральных произведений

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии и искусства в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.

ПК-4.4 — Использует знания приемов кинематографического искусства в процессе создания сценариев, а также иных драматургических произведений с целью их объемности и художественной выразительности.

Знает: основные приемы современного драматического текста

Умеет: использовать в процессе создания драматургических произведений знания о выразительных средствах театрального искусства

Владеет:

навыками инсценирования современных литературных произведений

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академ. час. / 6 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 102,9 час.

самостоятельная работа: 113,1 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	7	Итого
Лекции	16	16	32
Практические	32	32	64
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	49	22	71
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	33,5	42,1
Итого	107,6	105,5	213,1

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. "Новая волна"

Тема 1. 1. «Новая волна», обновление драматургической поэтики

Традиции русской драмы, проблема поиска нового драматического героя

Тема 1. 2. Понятие поствампировской драматургии

Новый тип героя, конфликт «с собственной молодостью». Человек в катастрофическом мире.

В. Славский, Л. Петрушевская.

Тема 1. 3. Основа конфликта и его развитие

Столкновение современных систем ценностей. Символизм и образы вечности. Н. Коляда

Тема 1. 4. Ограничение пространства и времени

Бытовая среда и экзистенциальные проблемы существования. Использование современных выразительных средств (видео- и аудио записи, монологичность, интерактивное взаимодействие со зрителем, индивидуальность речи героя). Е. Гришковец. Многослойность сознания героя, ассоциативность композиционной организации.

Раздел 2. Культура постмодерна

Тема 2. 1. «Чернуха» или бытопись?

Истоки и понятийное содержание терминологии, место в культуре постмодерна. Основные представители (Ю. Клавдиев). Анализ социально-нравственного компонента

Тема 2. 2. Театр.doc.

Театр документальной пьесы — М. Угаров, Е. Гремина, А. Радионов. Свидетельский театр, техника verbatim, «глубокая импровизация», театральные игры и тренинги

Тема 2. 3. Пьесы-ремейки в современной драматургии

Новое прочтение и наращивание смыслов. В. Сигарев, В. и О. Пресняковы

Тема 2. 4. Постдраматический театр

Ханс-Тис Леман и понятие «постдраматического театра». Павел Пряжко, Максим Курочкин, Ася Волошина и др

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	"Новая волна"	16	0	0	32	0	0	48
1.1	«Новая волна», обновление драматургической поэтики	4	0	0	4	0	0	8
1.2	Понятие поствампировской драматургии	4	0	0	20	0	0	24
1.3	Основа конфликта и его развитие	4	0	0	4	0	0	8
1.4	Ограничение пространства и времени	4	0	0	4	0	0	8
2	Культура постмодерна	16	0	0	32	0	0	48
2.1	«Чернуха» или бытопись?	4	0	0	20	0	0	24
2.2	Театр.doc.	4	0	0	4	0	0	8
2.3	Пьесы-ремейки в современной драматургии	4	0	0	4	0	0	8
2.4	Постдраматический театр	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	32	0	0	64	0	0	96

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Драматургия современной пьесы» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: ««Новая волна», обновление драматургической поэтики».	4
2	Тема: «Понятие поствампировской драматургии».	20
3	Тема: «Основа конфликта и его развитие».	4
4	Тема: «Ограничение пространства и времени».	4
5	Тема: ««Чернуха» или бытопись?».	20
6	Тема: «Театр.doc.».	4

7	Тема: «Пьесы-ремейки в современной драматургии».	4
8	Тема: «Постдраматический театр».	4

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Драматургия современной пьесы».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	6,7
опрос	7
посещение учебных занятий	6,7
тест	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6
экзамен	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для устного опроса:

1. Действие в драме.
2. Исходная коллизия пьесы.
3. Тип конфликта.
4. Движущие силы конфликта.
5. Композиция пьесы.
6. Завязка.
7. Кульминация.
8. Развязка.
9. Противоречия между персонажами.
10. Жанр пьесы.
11. Художественные приемы и композиция действия.
12. Специфика построения героев.
13. Связь между драматическим действием и читателем (зрителем).
14. Жанровый канон и жанровое своеобразие конкретной пьесы
15. Традиции русской драматургии XX и XXI века.
16. Значимые имена мировой театральной драматургии последних десятилетий.
17. Современные выразительные средства.
18. Отражение в драматургии современных систем ценностей

Примерный список тем для доклада:

Обучающиеся готовят самостоятельный доклад, включающий анализ пьес, спектаклей или фильмов, снятых по драматургическим произведениям.

Примерный список авторов пьес:

Вампилов А.

Казанцев А.
Разумовская Л.
Галин А.
Петрушевская Л.
Славкин В.
Рощин М.
Арро В.
Садур Н.
Коляда Н.
Гришковец Е.
Сигарев В.
Пресняковы В. и О.
Угаров М.
Гремина Е.
Родионов А.

Примеры тестовых заданий:

Основная задача пластического театра – это...

- a) Красивые танцы
- b) Взаимодействие со сценическими предметами
- c) Исследование тела
- d) Работа с музыкальным сопровождением

Перформанс можно охарактеризовать как...

- a) Акт на грани художественного и театрального
- b) Действие, шокирующее общественность
- c) Выступление на профессиональной театральной сцене
- d) Направление аудиотеатра

Среди видов чтения, помогающих при инсценировании, отсутствует...

- a) Чтение-смыслопонимание
- b) Чтение-смыслоприбавление
- c) Чтение-смыслопредставление
- d) Чтение-смыслопорождение

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Современная отечественная драма: основные тенденции развития.
2. Типы героя, проблема поиска современного героя.
3. От «новой волны» до «новой драмы»: история, отличительные особенности.
4. Образ дома и мира в современной драматургии.
5. Быт и бытие: образное решение внутреннего конфликта героя.
6. Основные выразительные средства современной драмы.
7. «Чернуха» - истоки и развитие.
8. Речевая организация героев в современных пьесах.
9. Особенности драматургии А. Вампилова.
10. Особенности драматургии Е. Гришковца.
11. Документальный театр. Особенности свидетельского театра. Примеры.
12. Техника вербатим. «Позиция ноль». Открытые вопросы.

Вопросы к экзамену:

1. Особенности художественного мира одного из авторов (на выбор обучающегося).
2. Теория постдраматического театра.

3. Жанровые поиски в современной драматургии.
4. Пьесы-ремейки: сходства и различия идейно-тематических замыслов (разобрать на примере).
5. Художественные средства документальной драмы.
6. Пространство и время в современной драме.
7. Аудио-визуальные эффекты как неизменный компонент современной драмы.
8. Экранизации современной драмы. Техника инсценировки.
9. Новый тип героя и конфликта в поствампировской драматургии.
10. Эволюция творчества драматургов «новой волны» (на примере творчества одного из авторов).
11. Драматургия Н. Коляды: типы персонажей, особенности художественного мира.
12. Драматургия Л. Петрушевской: художественные особенности конфликта и действия.
13. Основные выразительные средства современной драмы.
14. Театр документальной пьесы (на примере творчества одного из авторов)
15. Уральская школа драматургов: общие качества и характеристики творчества отдельных авторов.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	2	24	48
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	12	1	12
Доклад	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
Опрос	12	1	12
Посещение учебных занятий	2	24	48
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Аль, Д.Н. Основы драматургии [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / Д. Н. Аль. - 6-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Скороход, Н. С. Основы кинодраматургии [Текст] : учебное пособие / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Текст] : [учебное пособие] / Е. В. Калужских. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 96 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Мельникова, С. И. Анализ пьесы [Текст] : учебно-методическое пособие/ С. И. Мельникова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 55 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающимся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение пьес и анализ видеоматериалов; использование литературы, приведенной в РП;
- умение анализировать пьесу и спектакль, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- на подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

Для закрепления знаний теоретического материала:

Анализ пьес, записей спектаклей и фильмов: умение определить жанр, тип конфликта, художественные приемы и особенности композиции, проанализировать образы героев; Расширенный самостоятельный разбор пьес и видеоматериалов.

Для применения полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и выработки правильного решения:

Подготовка к обсуждению пьес и видеоматериалов на практическом занятии;

Обсуждение в группе.

Обучающийся для получения зачета/оценки на экзамене по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельно созданную пьесу для современного театра, в которой используются изученные на занятиях приемы;
- ответить на поставленные вопросы на зачете, экзамене.